

**Міністерство освіти і науки України
Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»**

МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ

Т. 1

**XI Міжнародної науково-практичної конференції
молодих учених та студентів
24-25 жовтня 2025 року, Одеса**

MUSIC AND CHOREOGRAPHY EDUCATION IN THE CONTEXT OF SOCIETY'S CULTURAL DEVELOPMENT

A collection of scientific works based on the materials of the XI International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students, Odesa, 2025

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені К. Д. УШИНСЬКОГО»**

**МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА**

**Матеріали і тези XI Міжнародної конференції
молодих учених та студентів
(24-25 жовтня 2025 р.)**

1 том

ОДЕСА 2025

УДК: 37+78+792.8+008-021.1

**Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку
суспільства.** Матеріали і тези XI Міжнародної конференції молодих учених
та студентів (Одеса 24-25 жовтня 2025 р.). — Т.1. — Одеса: ПНПУ імені
К. Д. Ушинського, 2025. — 237 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Державного закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського». Протокол № 6 від 27.11.2025 р.

Рецензенти:

Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри-професор кафедри мистецьких дисциплін і методик
навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Білова Наталія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, професор,
професор кафедри теоретичної, музично-інструментальної та вокальної
підготовки, Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Матеріали і тези друкуються в авторській редакції.

Технічний редактор Ірина ЛЕВИЦЬКА

Марія БУЙМОВИЧ,

здобувачка другого (магістерського)
рівня вищої освіти,
ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний Університет імені
К. Д. Ушинського»

Науковий керівник: кандидат
педагогічних наук, доцент О. Р. Новська

ОСОБЛИВОСТІ АКТОРСЬКО-СЦЕНІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕСТРАДНИХ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ

У ХХІ столітті для естрадного співака важливо мати акторські та сценічні навички, які є невід'ємною складовою цієї професії. Сучасний естрадний співак наділений не лише досконалим технічним вокалом, а й вмінням передати зміст, настрій, емоційний підтекст композиції через акторську гру, міміку та пластику. Ці всі вміння поєднують художню образність із комунікативною майстерністю і відіграють важливу роль в сценічній інтерпретації вокального твору. З цієї точки зору акторсько-сценічні навички стають основою для цілісного сценічного образу, допомагаючи артисту встановити емоційний контакт з глядачем, виразити художню ідею твору та досягти більшої виразності та достовірності сценічного образу.

Інтерпретація поєднує у собі емоційні, художні, комунікативні уміння, що дозволяють артисту не лише професійно відтворити вокальний номер, а й передати атмосферу, настрій, емоційний стан і художній задум, через сценічну дію. Акторсько-сценічна інтерпретація являється одним з основних факторів в становленні професійного естрадного співака. Л. Морозюк, І. Підгаєцька та О. Яремчук (2023) зазначають, що на жаль деякі вокалісти не володіють своїм тілом, емоційним станом, можливостями, що спричиняє некомфортне відчуття себе на сцені і як результат виступ не досягає очікуваного художнього рівня.

На відміну від технічних вокальних умінь акторсько-сценічні уміння охоплюють здатність створювати художній образ, передавати емоції та створювати атмосферу на сцені. Це і підтверджують сучасні дослідники, наголошуючи на тому, що замало володіти бездоганним вокалом, треба відчувати пісню і змусити глядачів прожити її разом з артистом. А це вже потребує акторської майстерності (Гаценко, Ковмір, Юрчук, 2024).

Основою сценічного мистецтва є інтерпретаційна здатність. Інтерпретація передбачає творче розкриття твору виконавцем, який перетворює пісню на маленьку виставу. Інтерпретація в естрадному жанрі – це не тільки відтворення авторського задуму, а й прояв виваженого мистецького погляду, осмислення глибин задуму та сміливе художнє виявлення. Необхідно мати творчу, музичну і художню ерудицію та естетичний смак, щоб талановито інтерпретувати естрадний твір (Овсяннікова, 2022).

Одним з важливих компонентів сценічної інтерпретації є емоційна виразність, яка додає образу переконливості. Експресивність являється здатністю проявляти свої афективні переживання в зовнішній поведінці. Естрадний співак передає почуття, втілені у творі за допомогою вокалу, жестів, міміки, пластики і навіть погляду. За словами А. Шпірки, емоційна виразність вокаліста проявляється у зовнішніх формах поведінки, внутрішньому відчутті емоційного стану, вмінні розкривати емоційне наповнення твору, здатності керувати власним емоційним станом незалежно від сценічного хвилювання, єдності технічного та художнього вокального полотна. Інколи неможливо досягти емоційної виразності через технічні складнощі, а інших випадках можна подолати технічну, інтонаційну та динамічну складність, користуючись емоційним наповненням (Шпірка, 2018).

Сценічна комунікація являється не менш важливим аспектом акторсько-сценічної інтерпретації. Вміння спілкуватися з публікою невербальною мовою, передавати зміст, занурювати у атмосферу і викликати будь-який спектр емоцій. Естрадний виконавець – це художник-інтерпретатор, і виходячи на сцену повинен розуміти, що глядач може реагувати як позитивно, так і негативно. Головна мета – інтерпретувати сценічний виступ, щоб глядач почував себе комфортно і конгруентно. Як зазначає Ген Цзинхен у своїй статті, щоб розуміти і контролювати цей процес треба розуміти систему «музика - виконавець - зал - слухачі» (Ген Цзинхен, 2013). Л. Коган писав: коли між виконавцем і слухачами встановлюється справжній контакт, коли публіка сприймає музику з особливою зосередженістю й емоційним настроєм, виникає прагнення віддати все найкраще, що є в собі. У ці кілька хвилин сценічного переживання концентруються роки праці, знань і підготовки: момент повної творчої самовіддачі (цит. за Макарова, 2024).

Тому можна стверджувати, що акторсько-сценічна інтерпретація естрадних вокальних творів базується, як мінімум на трьох взаємопов'язаних складових: інтерпретаційній здатності, емоційній виразності та комунікативній сценічній дії. У підсумку відзначимо, що уміле використання засобами сценічної виразності, засноване на знанні та вмінні використовувати свої здібності, допоможе вокалісту переконливо і яскраво відобразити на сцені різноманіття, та всю складність «життя людського духу».

ЛІТЕРАТУРА

1. Гаценко, Г., Ковмір, Н., & Юрчук, В. (2024). Сценічне втілення естрадної пісні: комплекс виразних засобів у сучасних виконавських практиках. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво*, 7(2), 170–182.
2. Макарова, Н. (2024). Культура подолання сценічного бар'єру. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія*, (27), 15–23.

3. Морозюк Л. В., Підгаєцька І. В., Яремчук О. М. (2023) *Сценічні засоби виразності вокального виконавця*. The 4th International scientific and practical conference “Global science: prospects and innovations” (December 1-3, 2023). pp. 671-680.

4. Овсяннікова, Н. Ю. (2022). Українська естрадна пісня: тенденції розвитку. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, 1, 170-173.

5. Цзинхен, Г. (2013). Формування сценічної культури у майбутніх естрадних співаків. *Проблеми підготовки сучасного вчителя*, 8(1), 239–244.

6. Шпирка, А. О. (2018). Емоційна виразність як феномен фахової підготовки майбутнього вокаліста. *Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]*. Серія: Педагогічні науки, (170), 258–261.

Аліна ХОДОТ,

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЦЕНІЧНОГО ІМІДЖУ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ЕСТРАДНОГО СПІВУ

Проблема формування індивідуального сценічного іміджу школярів в умовах естрадного співу набула особливої актуальності в сучасній мистецькій освіті. Сценічний імідж трактується як інтегральна характеристика особистості, що поєднує естетичний, психологічний і професійно-виконавський аспекти. Його розвиток сприяє не лише зростанню вокально-технічної майстерності, а й формуванню важливих особистісних якостей дитини: самосвідомості, творчої автономії та емоційної врівноваженості. Саме тому у дослідженні було розроблено і впроваджено авторську методику, спрямовану на формування індивідуального сценічного іміджу учнів у процесі навчання естрадного співу.

Основою методики стало положення про єдність внутрішнього та зовнішнього проявів сценічної поведінки. Вона охоплювала чотири взаємопов'язані компоненти: мотиваційно-особистісний, когнітивно-творчий, комунікаційно-імплікаційний і рефлексивно-проектувальний. Для кожного компонента було визначено критерії та показники, які дозволяли простежити динаміку особистісного і виконавського зростання учнів. Формувальний процес організовувався в умовах неформальної освіти на засадах

Сяо Юйфень	
Музична інтонація в творах композиторів класиків.....	195
Shao Qi	
Interpretative strategies in contemporary choral conducting: the experience of the PRC.....	197
Shi Dai	
Artistic and performing aspects of piano works interpretation.....	201
Цао Кунь	
Концепт тілесності в семантичній картині китайського танцю.....	204
Буймович М.	
Особливості акторсько-сценічної інтерпретації естрадних вокальних творів.....	207
Ходот А.	
Результати впровадження методики формування індивідуального сценічного іміджу школярів у процес навчання естрадного співу.....	209
Ян Цзяншен, Наталя Кьон	
Становлення жанру художньої пісні в мистецькому просторі Китаю.....	211
Han Luo, Hrinchenko A.	
Folklore intonations in the choral works of Ukrainian composers.....	215
Чжан Сайсін	
Регіональні контексти розвитку саксофонових шкіл в Україні.....	217
Сунь Жуй	
Феномен поліхудожньої обізнаності у категоріальному полі мистецької педагогіки.....	219
Чжу Сійн	
Транскультурна візія трансформації вищої вокальної освіти в Україні та Китаї.....	221
Ван Вейін	
Підготовка майбутніх бакалаврів музичного мистецтва до інтерпретації вокальних творів у науковому дискурсі.....	222
Чжоу Тайю	
Підготовка здобувачів-інструменталістів до дидактично-виконавської діяльності в Україні, Китаї та Польщі як наукова проблема.....	224
Калюжна О.	
Імпровізація як педагогічний інструмент у процесі музичного навчання.....	225
Степанова Л., Толстова Н.	
Musical and Poetic Interaction as the Basis for the Performance Interpretation of J. Brahms' Songs.....	228